

I TRENT'ANNI DE "LA FIGLIA DI JORIO,"

I primi interpreti della
FIGLIA DI JORIO
al Teatro Lirico di Milano
(2 Marzo 1904)

IN ALTO: Il pastore Aligi (Ruggero Ruggieri) mentre supplica il padre.

A SINISTRA: Le tre sorelle: Favella (Lyda Borelli), Ornella (Giannina Chiantoni) e Splendor (G. R. Cassini).

AL CENTRO: Candia della Leonessa, la madre dolorosa (Teresa Franchini) e le tre sorelle.

Oreste Calabrese
nella parte di Lazzaro di Reio

Questa sera ritorna sulle scene dell'Alfieri, la tragica passione del pastore d'Abruzzo

Per la sera del 2 marzo del 1904 (sono ormai trascorsi circa trenta anni) il cartellone del Teatro Lirico di Milano annunciava la prima rappresentazione di *La Figlia di Jorio*, tragedia pastorale di Gabriele d'Annunzio.

Quella data registrò un avvenimento memorabile negli annali della cronaca teatrale italiana. Nella sala del teatro milanese era convenuto il meglio della città lombarda, e critici e scrittori nostri e stranieri giunsero da ogni parte. Fu una serata solenne: il pubblico — preso dalla potenza del lavoro: della poesia, benefica come che, — alla musica, può tanto ingentilire l'anima umana — vennero sollevati in un indimenticabile entusiasmo che non scemò mai di fervore durante tutti e tre gli atti della tragedia.

Se si pensa che agli scenari avevano posto mano artisti quali il Micheli, il Ferraguti e il Rovescalli, e l'interpretazione delle parti principali era stata affidata ad Irma Gramatica, Ruggero, Calabrese, Teresa Franchini, Giannina Chiantoni, Lyda Borelli e la Cassini, sotto la direzione di quel mago del teatro che fu Virginio Talli, non si può ancora oggi non riconoscere anche alla collaborazione di questi insuperabili artisti una buona parte di merito per il grande successo della meravigliosa opera d'annunziana.

I primi interpreti

Ruggero Ruggieri, per la passione calda nel dire il verso, per il buon gusto col quale ne curò i colori e fece risaltare la musica — a dispetto della verità, diffusa e comunicata la passione di Aligi Calabrese, dal canto suo, per la comprensione intera e sciolta del personaggio di Lazzaro di Reio, con i suoi muscoli, con la sua forza, con la febbre insurrezionale e con la prepotenza della sua coscienza patriarcale, non fu che il vero Ruggieri. Irma Gramatica (Milla di Codra) precisò la figura ambigua del personaggio, con solo, colore e violenza di una donna; fu da par suo, padrona della parte e riuscì perfetta. Teresa Franchini, che era Candia della Leonessa, la madre dolorosa, fu di una potenza tragica insuperabile. Tre indimenticabili immagini di grazia e di primario fascino: la Chiantoni, la Borelli e la Cassini.

C'è chi ricorda ancora quella stupenda serata, e mi racconta che l'entusiasmo del pubblico raggiunse i vertici del delirio. Gabriele d'Annunzio — che assisteva alla recita, nascosto in un pacchetto di processione — fu più volte chiamato alla ribalta e freneticamente applaudito. Il Poeta era commosso: dopo la rappresentazione abbracciò a baci, uno ad uno, i suoi interpreti; poi scomparso, e fu fatica per i suoi amici ritrovarlo solo, la sera stessa, in un ristorante notturno mentre consumava una cena frugale, ma era un po' triste.

Gli chiesero: — Che provi?

Una grande malinconia — rispose.

Era vero. Tutti i grandi artisti devono averla provata nell'ora immediata dell'emozione.

La gioia vera il Poeta deve averla invece sentita quando la Figlia di Jorio fu terminata di scrivere, davanti all'azzurro del mare di Nettuno.

L'arte del Poeta

Così, con questa meravigliosa Figlia di Jorio — che stasera all'Alfieri — rivedremo, e risentiremo attraverso l'arte squisita di Maria Melato e di Guattiero Tumiati — il Poeta della nuova Italia ottenere il suo primo e completo successo teatrale. Non gli fu breve il cammino per giungere, anche perché quando

si mise in marcia verso il teatro egli ne era infante, e la sua prima opera, che basava allora un certo paese dei sogni d'autunno, d'estate, di primavera, dove, in verità, di quel che è scena, proporzioni del personaggio, prospettive teatrali, effetti improvvisi dei lumi della ribalta, poco si sa. Ma Gabriele d'Annunzio era già la sua lunghissima strada con quello slancio giovanile che è sempre stata una delle più auguste qualità della sua inflessibile tempera abruzzese, con quell'ardore di volontà che in lui continuamente si è accoppiato a una facilità meravigliosa a trasformarsi. E attraverso la Città morta, la Gioconda, la Gloria, la Francesca da Rimini, egli giunse alla Figlia di Jorio nella quale l'uomo di teatro non ha più esaltazioni,

ma anzi una magnifica padronanza della materia.

Per alcuni mesi la preparazione dell'assetto scenico della Figlia di Jorio rappresentò l'avvenimento più irto di curiosità e più interessante della vita teatrale di circa trent'anni fa: un po' perché la stagione invernale delle novità cominciava già a declinare, ma soprattutto perché d'Annunzio, per la superba e meravigliosa sostanza del suo ingegno, e anche per l'audace e disfattista testimonianza che del proprio ingegno ha dato egli stesso, con aperto rischiaro contro gli avversari, era allora l'uomo che più, in Italia, teneva desta la pubblica attenzione.

Qualcuno ha accusato di questo il Poeta; l'accusa non regge; perché, per quanto nell'attitudine dell'uomo

ci possa essere molto che ad alcuno

non piace, è evidente che è più facile muoversi in un campo di libertà che in un campo di costrizione, e che quando mille occhi stanno addosso per ogni dove. Poi non sono certo le qualità di che si nutrono le cronache — talora più fantasiose che vere — che possono tenere così vivo e presente il nome dell'artista; ma è la continuità rapida, incessante, per certi aspetti miracolosa, della sua attività; è questa sua resistenza al lavoro accoppiata all'ardore e all'inescapabile ad abitudini mondane; è la continua bellezza che è allora l'uomo che più, in Italia, teneva desta la pubblica attenzione.

Che importa dunque se d'Annunzio, come già per la Francesca, dotto poi per la Figlia di Jorio impor-

ta a particolari secondari, e volente, per le vesti, i tratti, i colori, quali il pubblico non aveva modo di rendersi conto, e anzi a cercare per i suoi secondi campi d'abruzzese un altro autentico, mentre sarebbe stato facile imitarlo a Milano con forse maggior risultato teatrale?

Anche per la Francesca aveva voluto copiare sbalzato una arte minuta, solo visibile a chi le toglieva fra le mani, e non apprezzata ad apprezzabile da lontano. Egli ha sempre avuto una curiosa teoria che maggior suggestione sia indotta negli attori dalla bellezza reale che apparente delle cose che li circondano e dalla loro verità. Teoria bellissima che odora di verità, ma è assai lontana dalla realtà del teatro, e della tradizione dei nostri attori, nei quali, an-

che i più celebri operisti nostri, vollero cimentarsi nell'operetta.

Mascheroni compose il « St »; Franchini e Giordano il « Giove »; Leoncavallo il « Malbruc » e un « in guerra » e il « Ragazzo di via »; Puccini con la sua « Rondine » tentò un'operetta un po' più dignitosa; Burghelm, cioè Giulio Ricordi, scrisse la « Scaccia rapita » e Mario Costa il « Capitano Fracassa »... per non dire che i più noti, Lehár, ma si mostrò mai contrariato o preoccupato. Quando a Milano fu rappresentata « Eva » di Lehár questi s'incontrò con Puccini che s'era recato a sentirlo: ne fu tutto lieto e riconoscente.

Maestro, quando rappresentate una vostra nuova opera, lo vorrò ad assistere alla « prima ».

Venne la guerra... e Lehár non poté più tornare in Italia per quel tempo: ma quando a Milano si seguì per la prima volta la « Traviata » egli mantenne la promessa e venne a piangere sulla scena di Lili e sulla morte di Puccini, scrivendo di lui parole piene di profondo sentimento e di ammirazione.

Ora vedremo questo suo « Paese del sorriso » ma non vedremo Lehár, il quale, da re dell'operetta, si è ritirato a vivere, con la sua buona Sofia, in una dimora regale, anzi, imperiale.

Vedete, destino delle umane cose! Lehár si è comperato... con milioni della « Vedova allegra », certamente, ma non che il Castello di Ischl, la residenza estiva prediletta dell'imperatore Francesco Giuseppe, e vi si è installato da sovrano, trascorrendovi quasi tutto l'anno; il tempo che in cui non è in giro per assistere alle rappresentazioni delle sue operette. Ischl certo, quando nel 1905 e nel 1908 Francesco Giuseppe riceveva in questa sua magnifica villa il Re Edoardo VII di Inghilterra e tutto il mondo guardava a quella reggia ad a quel convegno con l'animo sospeso, attendendo chissà quali avvenimenti, l'imperatore austriaco non immaginava neppure lontanamente che la sua casa sarebbe diventata la dimora di chi sembrava nel mondo tanta allegria, mentre egli sarebbe diventato causa di tanti lutti e di tanti pianti per i suoi e per tutta l'Europa.

Ma non andiamo a rievocare tragedie: Lehár ci invita a restare nel « Paese del sorriso »; e dunque accendiamo, aggiungendo una nuova trama al filo della vita, con quell'aggiunta una nuova trama a quella delle altre sue ventinove operette.

Il debutto della Compagnia viennese d'operette al « Chiarella ».

Franz Lehár ci invita nel "Paese del sorriso,"

Ritorna ad invadere le scene italiane, con una sua nuovissima operetta il paese del sorriso, il mago dell'operistica moderna, Franz Lehár. In trent'anni di attività, sono trenta operette lanciate nel mondo alla raccolta di applausi e di milioni. La Vedova allegra in trent'anni di vita, ne ha guadagnati a bizzeffe, forse tanti quanti ne conta nella famosa dote che il Principe Danilo non vuole ma che poi accetta di buon grado.

Franz Lehár era nato operettista: nella piccola cittadina ungherese, Komaron, dove vide la luce nel 1877 (si può dire la data di nascita che rivela nell'allegra composizione 98 anni di età) incominciò presto a scrivere dei valzer. Ma chiamato alle armi ed entrato nella banda reggimentale, vi si era formato, divenendo in breve il musicista del 26.º reggimento ungherese di Granad. « Granad » (in Russia) era però tale il suo temperamento valzeristico che spesso faceva saltare la marea in tempo di valzer, con gran gioia dei soldati che, invece di camminare, ballavano. Il che se piaceva ai soldati non garbava ai superiori: ed egli piantò presto la banda e l'elegante divisa che lo rendeva ancor più rubacuori idolatrato da tutte le ragazze, per darli al teatro.

Ed andò, naturalmente, a Vienna, il grande mercato dei teatri di varietà, passando dall'uno all'altro quale direttore o concertatore, componendo canzonette e ballabili, divertendo e divertendosi.

Aveva lasciato l'esercito nel 1903 e nel 1902 faceva rappresentare la sua prima operetta *Donne Viennesi* con un successo che pareva insuperabile. Invocò, « Granad » presto ad oscurarlo la regina di tutte le operette, la famosissima *Vedova allegra* di cui ricorre in questo anno il trentesimo anniversario dalla vedovanza.

Che ondate di allegria si riversarono allora sui teatri d'operetta di tutta l'Europa, e delle due Americhe e, di tutto il mondo! E' inutile parlarne, perché certo non v'è italiano che abbia frequentato per qualche tempo il teatro, che non conosca la *Vedova allegra*. « Granad » tanto è permesso per non scapitare! Specialmente poi si ha vista eseguire da quell'insuperabile terzetto di *Donne Viennesi*, Gino Vancutelli e Alfredo Petroni.

Povero Gino; me lo ricordo, una sera dopo che aveva eseguito la parte di Fernando nella *Rapportata*, era un benedetto d'uomo grande im-

passabile; signore di modi e d'animo, (era nipote del Cardinale Vannutelli ed aveva iniziata la sua carriera artistica nei teatri parocchiali di Roma, dove lo suo accordo ad applaudirlo) godeva di simpatie infinite dappertutto o'era conosciuto.

« Sai? mi disse, mentre, dopo lo spettacolo, cenava; alla fine della stagione lascio la lirica ed entro nell'operetta ».

Ma del teatro? E dove si troverà un Fernando come te; chi farà i pescatori di perle come li fai tu?

« Ho deciso, caro mio; lo sarò Danilo nella *Vedova allegra* ».

E così fu; e non ci fu altro Danilo che lo potesse eguagliare.

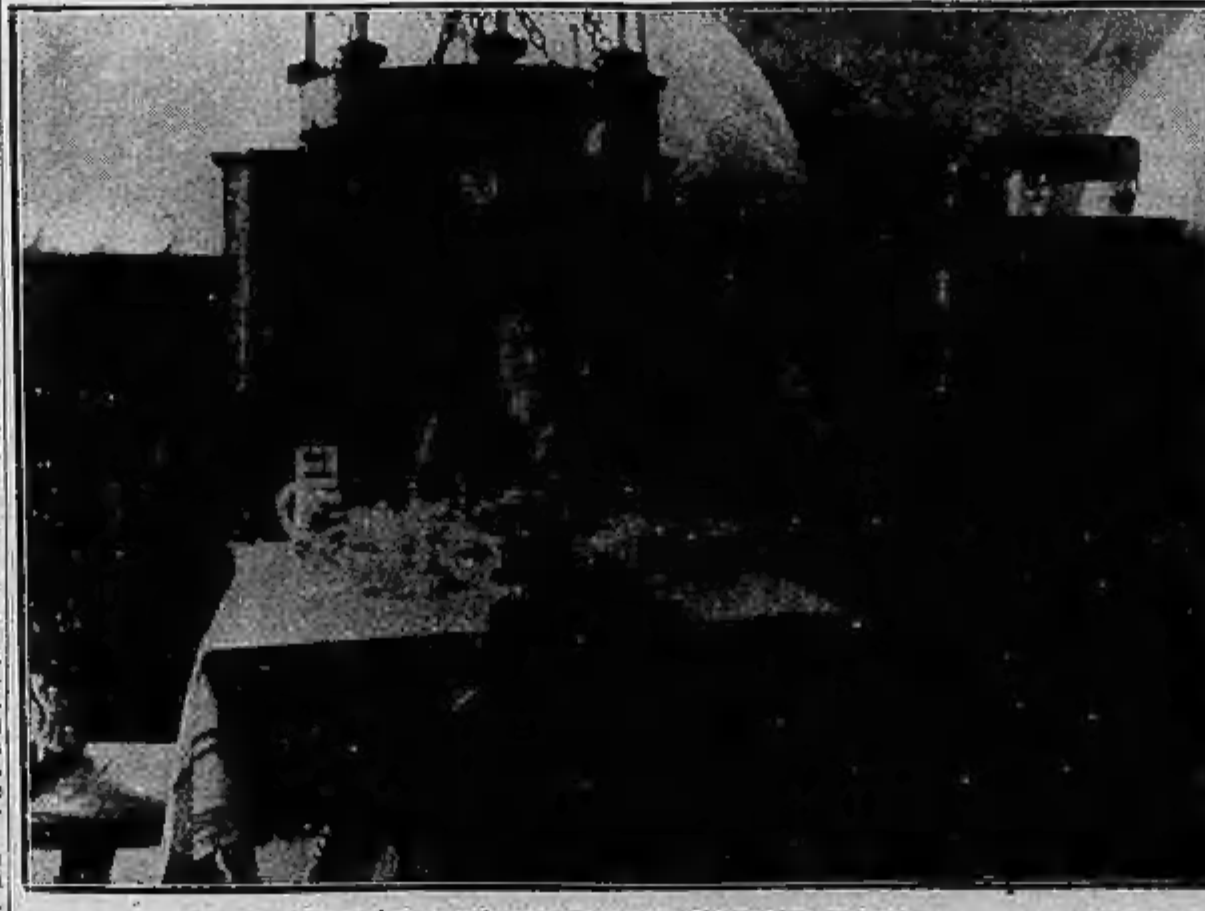
Franz Lehár veniva spesso in Italia, dov'era accolto con entusiasmo e perciò aveva imparato a parlare l'italiano. Un pomeriggio s'era in un anno scrisse tre operette e le fece rappresentare. Il primo attore, il librettista gli avevano mandato tre atti perché li leggesse a decidersi. Una quindicina di giorni dopo si recarono da lui.

Ebbene, maestro, che ne dice del nostro « Paganini »?

Lehár sedette al piano e fece sentire tutto il primo atto, poi di rimando: « E voi che cosa dite di questa musica? »

I due librettisti avevano perso il fiato per la sorpresa. L'operettista si lasciò nella musica perché sempre lieto nell'anima. Egli si credeva obbligato a fornire gioia e buonumore a tutto il mondo e incompiuto, da se stesso. Sempre allegro e zingaresco, arie e ballate, e stucchevoli. Non è geloso né invidioso. Con musicisti italiani è in eccellenti rapporti d'amicizia. C'è stato un periodo in cui

frase Lehár, nella sala dei concerti del Chiarella di Roma.

anche i più celebri operisti nostri, vollero cimentarsi nell'operetta.

Mascheroni compose il « St »; Franchini e Giordano il « Giove »; Leoncavallo il « Malbruc » e un « in guerra » e il « Ragazzo di via »; Puccini con la sua « Rondine » tentò un'operetta un po' più dignitosa; Burghelm, cioè Giulio Ricordi, scrisse la « Scaccia rapita » e Mario Costa il « Capitano Fracassa »... per non dire che i più noti, Lehár, ma si mostrò mai contrariato o preoccupato. Quando a Milano fu rappresentata « Eva » di Lehár questi s'incontrò con Puccini che s'era recato a sentirlo: ne fu tutto lieto e riconoscente.

Maestro, quando rappresentate una vostra nuova opera, lo vorrò ad assistere alla « prima ».

Venne la guerra... e Lehár non poté più tornare in Italia per quel tempo: ma quando a Milano si seguì per la prima volta la « Traviata » egli mantenne la promessa e venne a piangere sulla scena di Lili e sulla morte di Puccini, scrivendo di lui parole piene di profondo sentimento e di ammirazione.

Ora vedremo questo suo « Paese del sorriso » ma non vedremo Lehár, il quale, da re dell'operetta, si è ritirato a vivere, con la sua buona Sofia, in una dimora regale, anzi, imperiale.

Vedete, destino delle umane cose! Lehár si è comperato... con milioni della « Vedova allegra », certamente, ma non che il Castello di Ischl, la residenza estiva prediletta dell'imperatore Francesco Giuseppe, e vi si è installato da sovrano, trascorrendovi quasi tutto l'anno; il tempo che in cui non è in giro per assistere alle rappresentazioni delle sue operette. Ischl certo, quando nel 1905 e nel 1908 Francesco Giuseppe riceveva in questa sua magnifica villa il Re Edoardo VII di Inghilterra e tutto il mondo guardava a quella reggia ad a quel convegno con l'animo sospeso, attendendo chissà quali avvenimenti, l'imperatore austriaco non immaginava neppure lontanamente che la sua casa sarebbe diventata la dimora di chi sembrava nel mondo tanta allegria, mentre egli sarebbe diventato causa di tanti lutti e di tanti pianti per i suoi e per tutta l'Europa.

Ma non andiamo a rievocare tragedie: Lehár ci invita a restare nel « Paese del sorriso »; e dunque accendiamo, aggiungendo una nuova trama al filo della vita, con quell'aggiunta una nuova trama a quella delle altre sue ventinove operette.

Il debutto della Compagnia viennese d'operette al « Chiarella ».

Il debutto della Compagnia viennese d'operette al « Chiarella ».

Il debutto della Compagnia viennese d'operette al « Chiarella ».

Il fuoco della poesia!

Qualche geloso e gratto variata ha detto: « Ma questo non è il vero ». Ma il vero per il vero non interessa nessuno, non ci giova e non ci esalta se non ha una ragione coraggiosa di battaglia. Ma vi è nell'interpretazione del vero un modo di interpretare; e anche questo, anzi soprattutto questo è il dovere dell'autore drammatico che non ha da essere fotografato, ma interpretato, indagatore e scopritore di rapporti nuovi fra cose e cose.

Certo, nella Figlia di Jorio, credendo a miti del popolo abruzzese sono fuori di sé; e se il Poeta li avesse resi nella loro nudità non commuoverebbero nessuno. Trasfigurando invece questi miti, dando loro con la poesia della quale il ha circondati, una espressione religiosa, ecco che il pubblico viene condotto in quella speciale atmosfera che solo può metterlo in contatto di apprensione con il suo personaggio.

Quanto è l'opera magica del Poeta al teatro, accanto alla quale si scorge quella sua mirabile sapienza d'alternare le luci, onde la Francesca del primo atto si annida in una tinta sanguigna; indi il secondo atto in tutto il silenzio rupestre, di bianchi di neri, di terribili montana; e il terzo riveste gli avvenimenti di non so che color morituro di cose che naufragano, profondamente delicate, nel gran corale che ha del maestro antico.

La trama non è ricca di fantasia; ma che l'Artista non la curi, su di essa ricamò, tanto che ora, argento a colori d'aurora, di morigerio, di tramonto, di cielo, di mare, di primavera, di ombra chiara e di ferro ardente, di fiori delicati e di splendori inauditi, sono pronti alla sua mano squisita. Artefice delle sensazioni, è naturale che egli trascuri la grande invenzione per rendere, come forse nessuno mai rese, attraverso molteplici figure, la sua propria multiforme sensibilità.

Borra lo scheletro di legno arde così bene il fuoco della poesia!

Il debutto della Compagnia viennese d'operette al « Chiarella ».

Il debutto della Compagnia viennese d'operette al « Chiarella ».

Il debutto della Compagnia viennese d'operette al « Chiarella ».

Il debutto della Compagnia viennese d'operette al « Chiarella ».